TRANS RHEIN ART
RÉSEAU
ART CONTEMPORAIN
ALSACE

Une bibliographie

autour de l'art contemporain

Pour une première approche de l'art contemporain

- ***L'Art contemporain, mode d'emploi*, Elisabeth COUTURIER, éd. Filipacchi, 2004**

Cet ouvrage propose une véritable initiation à l'art contemporain en répondant aux critiques qui lui sont régulièrement faites. L'auteur propose des clés de lecture didactiques pour appréhender plus facilement les œuvres d'art actuelles. Caractéristiques, enjeux, thèmes d'inspiration, notions clés, dates incontournables et analyses d'œuvres sont les éléments qui ponctuent ce livre.

- ***Arts plastiques au XXème siècle, questions essentielles*, Alain BIANCHERI, éditions Z'éditions, 1998**

Cet ouvrage est une approche des grandes questions qui ont constitué le fil conducteur des aventures artistiques du XXème siècle. Conçu par un professeur d'arts plastiques dans une optique pédagogique, ce livre peut également intéresser le grand public.

- ***Qu'est-ce que l'art aujourd'hui ?*, Marie BONNET, Fabrice BOUSTEAU (sous la dir. de), Beaux Arts éditions, 2009**

A travers une analyse synthétique, les auteurs proposent un regard sur la création artistique contemporaine, plus particulièrement celle de la première décennie du XXIème siècle. Des professionnels de l'art contemporain apportent leurs témoignages sur l'évolution des pratiques actuelles et une sélection d'œuvres emblématiques vient appuyer cette analyse.

- ***Groupes, mouvements, tendances de l'art contemporain depuis 1945*, Mathilde FERRER, Hélène COLAS-ADLER (sous la direction de), Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts, 2001**

Construit comme un dictionnaire, cet ouvrage décrit les principaux mouvements et tendances qui ont traversé l'art depuis 1945. Accompagné de notices sur les figures majeures de la création contemporaine, ce livre conviendra aux personnes qui souhaitent faire des recherches précises sur un artiste, un mouvement ou encore une tendance de l'art contemporain.

- ***Art, l'âge contemporain : une histoire des arts plastiques à la fin du XXe siècle*, Paul ARDENNE, Éditions du Regard, 1997**

Cet ouvrage inventorie toutes les formes de création du début des années 80 à nos jours et tente d'expliquer les différents mouvements ou démarches ayant animé la scène artistique.

- ***Lire l'art contemporain : dans l'intimité des œuvres*, Isabelle EWIG, Guitemie MALDONADO, Larousse, 2005.**

Le projet de ce livre est de donner des pistes de lecture et d'interprétation des œuvres à travers les caractéristiques techniques, la subversion des catégories traditionnelles, les sources d'inspiration, du primitivisme aux apports de la science moderne, le traitement du sujet, les savoir-faire et les stratégies de réalisation, la prise en compte du regard du spectateur, la présentation des œuvres...Grâce à ces différents axes, cet ouvrage permet d'embrasser l'ensemble du XXème siècle, des avant-gardes jusqu'aux premières années du XXIème siècle.
(présentation de l'éditeur)

- ***L'Art contemporain en France*, Catherine MILLET, Flammarion, 1987**

En tant qu'ouvrage fondateur, ce livre fournit des repères précis sur la création contemporaine depuis les années 1960. L'auteur met en parallèle la création artistique actuelle avec les changements sociaux et culturels qui ont eu lieu en France et dans le monde.

- ***L'art depuis 1960,* Michael ARCHER, Thames & Hudson, 1998**

Cet ouvrage rend compte de manière approfondie des mutations dans l'art européen et américain depuis les années 1960, apparus notamment grâce à l'utilisation de nouveaux matériaux.

- ***Art & Aujourd'hui*, Eleanor HEARTNEY, Phaidon, 2008**

Dans cet ouvrage, 16 chapitres permettent de refléter les interactions entre l'art et le monde contemporain : l'art et la culture populaire, l'art et la représentation, l'art et l'identité, l'art et la nature et la technologie ou encore l'art et le corps. A travers ces différents thèmes, qui correspondent aux grandes questions de la vie contemporaine auxquelles les artistes répondent, l'auteur offre une grille de lecture de l'art contemporain depuis les années 1980 jusqu'à aujourd'hui. (présentation de l'éditeur)

Lexique / Dictionnaires / Guide

- ***Petit lexique de l'art moderne & de l'art contemporain*, Robert ATKINS, Abbeville Press, 1994**

Ce petit livre pratique permet à tous les professionnels et amateurs de s'y retrouver dans le jargon de l'art d'après-guerre. Plus de cent termes clairement expliqués vous rendront incollable sur l'art américain et européen depuis 1945. Ces notices sur les mouvements, les idées et les mots à la mode dans le monde de l'art moderne sont rédigées avec beaucoup d'humour et de bon sens. (présentation de l'éditeur)

- ***Dictionnaire de l'art moderne et contemporain*, Gérard DUROZOI (sous la dir. de), Hazan, 2005**

Artistes, tendances et mouvements, mais aussi revues, collectionneurs, marchands, théoriciens, musées, 2200 notices abondamment illustrées et enrichies de bibliographies couvrent l'art du XXème siècle sur les cinq continents.

- ***Nouveau dictionnaire des artistes contemporains*, Pascale LE THOREL-DAVIOT, Larousse, 2004**

Cet ouvrage est destiné à un public à la recherche de repères dans le foisonnement des courants et tendances de l'art du XXème siècle. Parfois synthétique, chaque notice présente une biographie, l'œuvre et sa chronologie, une citation de l'artiste éclairant sa démarche.

- ***Vocabulaire des arts plastiques du XXe siècle*, Jean-Yves BOSSEUR, Minerve, 1999**

Ce répertoire très pratique, présente par ordre alphabétique les termes et les vocables nécessaires à l'étude de l'esthétique et de ses théories. Des renvois et index rendent la consultation plus aisée et des citations d'artistes ou d'auteurs plus vivante.

- ***Les 655 lieux de l'art contemporain. Guide France, Belgique, Suisse, Luxembourg*, Marie DE JACQUELOT, 2009**

Guide pratique réunissant de façon exhaustive tous les lieux d'exposition et de diffusion de l'art contemporain. Pour chaque lieu, le lecteur trouvera les modalités pratiques ainsi que quelques éléments de programmation. Chaque nouvelle édition de cet ouvrage s'enrichit de lieux ouverts récemment. Ville après ville, ce guide permettra de découvrir ou re-découvrir les lieux d'art contemporain.

Pour une découverte plus approfondie de l'art contemporain

Les médiums :

- ***Histoire matérielle et immatérielle de l'art moderne*, Florence DE MEREDIEU, Bordas, 1994**

De l'impressionnisme aux arts numériques, à travers une histoire de la matière et des matériaux que véhiculent et utilisent les artistes.

Sculpture :

- ***La sculpture aujourd'hui*, Judith COLLINS, Phaidon, 2008**

Cet ouvrage propose une étude des bouleversements survenus dans l'art de la sculpture depuis les années 1960. Il aborde la sculpture à l'échelle internationale et retrace l'évolution artistique, souvent révolutionnaire, des postures artistiques vis-à-vis des matériaux, des techniques et des idées.

- ***Qu'est-ce que la sculpture aujourd'hui ?*, Caroline CROS, Juan MUNOZ, Françoise COHEN, Yona FRIEDMAN, Beaux Arts Magazine, 2008**

Edition spéciale de la revue Beaux-Arts qui offre un regard précis mais synthétique sur les caractéristiques de la sculpture contemporaine et sur son évolution.

- ***Passages, une histoire de la sculpture de Rodin à Smithson*, Rosalind KRAUSS, éditions Macula, 1997**

Parcours éclectique de près d'un siècle de sculptures modernes et contemporaines.

Peinture :

- ***Qu'est-ce que la peinture aujourd'hui ?*, Judicaël LAVRADOR, Beaux Arts Magazine, 2008**

Cette édition spéciale de Beaux Arts magazine s'attache à faire la lumière sur les caractéristiques de la peinture contemporaine. Plus particulièrement, l'auteur souligne la place de ce médium dans la création actuelle.

Photographie :

- ***La photographie contemporaine*, Christian GATTINONI, Yannick VIGOUROUX, éditions Scala, 2005**

Synthétique, ce livre retrace l'histoire de la photographie contemporaine et ses caractéristiques.

- ***La photographie contemporaine*, Michel POIVERT, Flammarion, 2009**

Cet essai aborde la photographie contemporaine à travers l'art contemporain mais aussi à travers le photojournalisme, la création contemporaine et l'esthétique documentaire. Néanmoins, l'art forme ici le repère majeur pour envisager la contemporanéité de la photographie. La relation entre photographie et art fait place à des attitudes de refus, d'adhésion comme de défi. L'argument central qui permet de dégager les « structures historiques » de la photographie contemporaine des années 80 au début des années 2000 est celui d'une quête des valeurs de la modernité. (Présentation de l'éditeur)

Performance / Installation :

- ***La performance du futurisme à nos jours*, Roselee GOLDBERG, ed. Thames et Hudson, 2001**

La performance a joué un rôle primordial dans la création artistique des XXème et XXIème siècles. Fondateur sur le sujet, cet ouvrage propose un regard historique et complet sur la pratique de la performance depuis ses débuts jusqu'à nos jours.

- ***Installation I : L'art en situation*, Nicolas DE OLIVEIRA, Nicolas OXLEY, Michael PETRY, Thames et Hudson, 1997**

A travers quatre grandes thématiques (site, médias, musée et architecture), cet ouvrage s'attache à un regard historique et analytique sur un type de création artistique particulièrement courant en art contemporain. Une source essentielle pour cerner et comprendre les enjeux théoriques d'une des pratiques les plus importantes du XXème siècle.

- ***Installation II : L'empire des sens*, Nicolas DE OLIVEIRA, Nicolas OXLEY, Michael PETRY, Thames et Hudson, 2004**

Sur le même principe que le premier tome, cet ouvrage s'attache à analyser les pratiques les plus récentes de l'installation.

Vidéo :

- ***Qu'est-ce que l'art vidéo aujourd'hui ?*, Stéphanie MOISDON, Beaux Arts Magazine, 2008**

Dans la lignée des éditions spéciales de la revue Beaux-Arts Magazine, le lecteur pourra cette fois se familiariser avec l'art vidéo, médium couramment utilisé dans la création contemporaine.

- ***Vidéo, un art contemporain*, Françoise PARFAIT, éditions du Regard, 2001**

Ce livre propose un parcours à la fois historique, esthétique et analytique à travers 4 décennies de productions vidéographiques. En dépassant la question moderniste de la spécificité des supports, en empruntant au cinéma, à la télévision, à la musique, aux arts du geste et à la culture populaire, la vidéo s'est révélée être une figure incontournable de l'art vivant de la seconde moitié du XXème siècle, à l'image de la diversité de ses modes de conception et d'apparition. (présentation de l'éditeur)

Sur des thèmes récurrents en art contemporain :

- ***La commande publique 1982-1990*, Michel NURIDSANY, Réunion des Musées Nationaux, 1991**

Souhaitant que le patrimoine s'enrichisse d'œuvres d'art, l'Etat a entrepris en 1983 une politique de relance active de ses commandes aux artistes. En annexe, une carte de France signale les sites investis par les artistes.

- ***Le corps dans l'art contemporain*, Sally O'REILLY, Thames et Hudson, 2010**

Le corps est un thème de prédilection pour un certain nombre d'artistes contemporains. Tous les médiums contemporains sont traités par l'auteur et elle s'attache ainsi à analyser les relations entre le corps humain et l'art à travers de grands thèmes comme la place de l'individu dans la société, les notions d'identité et de différence, la représentation du temps et de l'espace.

L'art contemporain en théorie…

- ***Vie et mort de l'image ; une histoire du regard en occident*, Régis DEBRAY, (1994), Folio essais, 2007**

L'œil occidental a une histoire et chaque époque son inconscient optique. Notre regard fut magique avant d'être artistique ; à présent il devient économique. Il n'y a pas d'image en soi. Son statut et ses pouvoirs ont varié au gré des révolutions techniques et des croyances collectives. La logique de cette évolution, depuis les grottes ornées jusqu'à l'écran d'ordinateur, est étudiée dans cet ouvrage. (présentation de l'éditeur)

- ***L'art en théorie, 1900-1990 : une anthologie*, Charles HARRISON, Paul WOOD, Hazan, 1997**

Cette anthologie couvre les multiples débats sur l'art tout au long du XXème siècle. Elle permet d'aborder les différents courants avec des textes de référence. Chacune des huit sections qui structurent l'ouvrage comporte 300 textes (d'artistes, de critiques, de philosophes, d'écrivains...), replacés dans leur contexte historique et intellectuel.

- ***Art Tomorrow. Regard sur les artistes du futur*, Edward LUCIE-SMITH, Editions Terrail, 2005**

Dans cet essai, les tendances artistiques les plus fécondes nous sont présentées, en relation avec le contexte social et culturel dans lequel elles s'inscrivent. L'auteur met en valeur la nature profonde de ces tendances au travers d'une thématique éclairante : l'héritage du Pop Art, les nouveaux modes de représentation de la réalité, la politique délibérée de scandale, la relecture post-moderne du classicisme ou encore l'influence de la science et particulièrement de la génétique. Il rend compte également de la diversité d'un art post-médiatique qui a recourt aujourd'hui à de multiples techniques, sans pour autant renier ses moyens traditionnels. (présentation de l'éditeur)

- ***Histoire critique de l'art contemporain*, Jean-Luc CHALUMEAU, Klincksieck, 1994**

Cet essai propose une analyse historique, sociale et culturelle sur l'évolution de l'art moderne à l'art contemporain. La notion d'œuvre d'art et de ce qui la caractérise est le principal objet de cet ouvrage.

- ***La Place du spectateur*, Michael FRIED, Gallimard, 1990**

- ***Qu'est-ce que l'esthétique ?*, Marc JIMENEZ, Gallimard, 1997**

Panorama de l'esthétique d'hier à aujourd'hui et de ses principales théories.

- ***Le triple jeu de l'art contemporain*, Nathalie HEINICH, Editions de Minuit, Paris, 1998.**

A partir d'une analyse esthétique des œuvres d'art contemporain, de résultats d'enquêtes menées auprès des publics et de statistiques, l'auteur cherche à associer trois analyses sociologiques, celle des œuvres, de la réception et de la médiation. Détracteurs et défenseurs, elle analyse les caractéristiques des deux parties tout en conservant une objectivité sociologique.

- ***La querelle de l'art contemporain*, Marc JIMENEZ, Gallimard, 1997**

Dans cet ouvrage, l'auteur s'interroge sur la création artistique contemporaine et aux réactions qu'elle suscite. Pour analyser ces réactions, parfois virulentes, il tente d'identifier les normes d'appréciation et d'évaluation esthétique.

- ***La crise de l'art contemporain* Yves, MICHAUD, PUF, 1997**

L'auteur analyse les aspects de la crise de l'art contemporain ainsi que le phénomène de rejet attenant aux pratiques artistiques qui le caractérise. L'auteur ne prend pas partie mais tente d'expliquer ce phénomène de rejet en regard de l'histoire identitaire française.

Découvrir l'art contemporain avec les enfants

- ***Comment parler d'art aux enfants ?*, Françoise BARBE-GALL, Adam Biro, 2002**

Accessibles à tous, enseignants et parents, l'auteur donne des pistes de lecture adaptées aux enfants selon différents niveaux de difficultés. Portrait, paysage, abstraction, les principales notions artistiques sont expliquées de façon didactique de manière à faire découvrir aux enfants le monde de l'art.

- ***Le cahier d'activités sur l'art moderne et contemporain. Pour apprendre aux enfants de 8 à 11 ans qu'il n'y a pas que la Joconde dans la vie*, Cécile GUIBERT BRUSSEL, Laurent AUDOUIN, Ed. du Centre Pompidou, 2010**

A travers une trentaine de jeux, les enfants suivent les deux héros de ce carnet Pablo et Louise et découvrent de façon ludique la création des XXème et XXIème siècles.

- ***L'art contemporain*, Revue Dada n°150, Editions Arola, octobre 2009**

Première revue d'art pour enfants, Dada propose une initiation ludique à l'art contemporain. Cette revue conviendra également parfaitement à toutes personnes adultes désirant découvrir de façon simple les caractéristiques de la création actuelle. A chaque nouvelle édition, Dada propose également des ateliers de création plastique en relation avec le thème abordé.

- La collection ***L'art en jeu*** est un classique qui propose une initiation à l'art à travers une approche ludique. Une trentaine de titres sont disponibles.

Education artistique et culturelle

- ***Nos enfants ont-ils droit à l'art et à la culture ? Manifeste pour une politique de l'éducation artistique et culturelle*, Jean-Gabriel Carasso, De l'Attribut Eds, 2005**

Face à l'influence toujours plus vive de l'audiovisuel marchand sur leur imaginaire, quel projet proposer à nos enfants pour les aider à construire leur esprit critique et à se faire une place dans la cité ? Avec maîtrise et clarté, Jean-Gabriel Carasso explique le sens et les enjeux de l'éducation artistique et culturelle. Il incite les responsables politiques, du chef de l'Etat aux élus locaux, à faire de ce thème une cause nationale. Un manifeste à mettre entre toutes les mains : parents, enseignants, artistes, acteurs culturels, élus... (Présentation de l'éditeur)